ANIDA

Revista de arte y escuela

Aprendiendo de oído.
Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2024 04

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora,
julio 2024. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj (Universitat Politècnica de València)
Clara Megías (Universidad Autónoma de Madrid)

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada
Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid
Esther Alba Pagán, Universitat València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM)
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza

Coordinación editorial

Mar Dols Merle

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editor invitado

Xoán-Xil López

Diseño, maquetación y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Salej
Andrea Buil Dolz

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a PERMEA (Universitat de València, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Foto portada

Imagen intervenida del proyecto *Dime tu nombre* con el artista Emilio Rivas en el CEIP La Vereda. Curso 2021/22.

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que forman PLANEA.

Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

Los recursos artístico-educativos plantean un enfoque transversal de la educación artística, utilizando la práctica artística como una herramienta para impulsar y fijar aprendizajes y primando el proceso frente al resultado.

Sirven como guía al mismo tiempo que favorecen la autonomía para adaptar la propuesta a cada contexto educativo.

La presentación de cada recurso incluye un abstract, palabras clave, fecha de recepción y selección, el acceso y descarga al recurso completo y las etapas educativas asociadas.

Además, cuenta con una reflexión de la persona creadora, su biografía, y unas 'Claves para el aula' en base a las competencias clave establecidas por el Sistema Educativo Español para favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter integral.

Leyenda para Claves en el aula

CP → Competencia plurilingüe

STEM → Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería

CD → Competencia digital

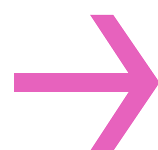
CPSAA → Competencia personal, social y de aprender a aprender

CE → Competencia emprendedora

CCEC → Competencia en conciencia y expresión culturales

CC → Competencia ciudadana

Recursos

RECURSOS DESTACADOS

VER RECURSO →

Aprendizajes para una enseñanza musical y escénica integrada

Perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista en la enseñanza artística

Durante el curso 2019/2020 se organizó un grupo de investigación en el CEIP Manuel Núñez de Arenas (Madrid) para elaborar una metodología común entre todos los y las artistas, maestros y maestras y familias que desarrollaban en el colegio los talleres y asignaturas de artes escénicas y música.

Este documento recoge la síntesis de los aprendizajes adquiridos para compartirlos con el conjunto de la comunidad educativa y con otros centros educativos. Además, aporta una perspectiva feminista, antirracista y anticapacitista a la enseñanza artística reforzando la importancia que tiene adoptar una perspectiva interseccional en la escuela: Necesitamos diversidad en el cole, no solo hablar de ella. A través de diversas propuestas de juegos y ejercicios se presenta la oportunidad de trabajar la deconstrucción de los estereotipos, los roles de género y de etnia.

El material parte de la intersección entre las artes escénicas y las musicales. Además, contiene dinámicas para crear paisajes sonoros, referencias a proyectos afines y materiales de consulta sobre pedagogía musical y escénica.

Calatea

Compañía de teatro contemporáneo compuesta por profesionales de artes escénicas, filosofía y educación. Dedicadas a la creación y producción de piezas de teatro, el diseño e implementación de proyectos de incidencia social, la formación teatral para niños/as, jóvenes y adultos/as, la investigación en artes escénicas y pedagogía, la organización de festivales y muestras de trabajo y la gestión del Centro de Artes La Praga (espacio independiente en Carabanchel).

Todas estas acciones comparten, además de su relación con las artes escénicas, una necesidad: la de pensar juntos y juntas mundos posibles.

VER RECURSO →

Play.Antropoloops

play.antropoloops está pensada para crear remezclas musicales en el aula y situar la música en mapas e imágenes. Permite trabajar con 8 pistas de sonido y asociar imágenes y textos a cada uno de los clips de audio que uses. Puedes explorar las músicas y mezclar loops usando el teclado del ordenador o cualquier otro dispositivo que conectes.

También es un repositorio de los aprendizajes que van dándose en los talleres a través de documentación y de guías didácticas (descargables en PDF) realizadas en estrecha colaboración con el profesorado y alumnado del CEIP San José Obrero en Sevilla, donde comenzó el proyecto en el 2017 apoyado por la Fundación Carasso.

Con play.antropoloops puedes explorar y tocar “sets musicales” creados en el CEIP San José Obrero (Sevilla) y en otros espacios de formación donde se han desarrollado los talleres antropoloops. Esta es una herramienta pensada para personas vinculadas al ámbito docente interesadas en trabajar la diversidad cultural a través de la remezcla musical. Las actividades se han diseñado para alumnado de tercer ciclo de primaria usando la música como una herramienta para conocer y valorar la diversidad de nuestro entorno, desde lo personal y familiar, trabajando desde el cole, hacia el barrio y el mundo.

Antropoloops

Partiendo del acercamiento de la educación musical intercultural, los Talleres antropoloops pretenden explorar un enfoque didáctico desde la lógica contemporánea de la remezcla y la experimentación musical con las tecnologías digitales.

En los proyectos que desarrollamos la remezcla musical se usa como un lugar de juego y encuentro, un espacio donde la diferencia se entiende de manera creativa, dinámica e inacabada. Trabajamos con la música como receptáculo de historias de vida, de emociones y relatos culturales entrelazados. Nos gusta pensar en la remezcla como un espacio en el que las personas participantes puedan articular y naturalizar la construcción flexible de su propia identidad y la del otro a través de la experimentación digital con la música y el sonido. Usamos la música y los mapas como un vehículo para encontrarnos y desvelar cómo todos/as somos fruto de la mezcla.

VER RECURSO →

REC Radio expresión creativa

Recursos creativos para la experimentación radiofónica

El universo radiofónico ofrece infinitas posibilidades vinculadas con el desarrollo educativo cuando se encuentra dentro de un aula. REC RADIO EXPRESIÓN CREATIVA invita a crear contenidos relacionados con las distintas materias escolares desde otro punto de vista: la expresión oral. A través de la creación de un podcast es posible llevar a cabo un camino transversal que recorra distintas áreas de conocimiento, de tal manera que puedan converger saberes en conexión con la clase de lengua, música o tecnología en conjunción con conceptos de matemáticas, ciencias naturales o idiomas. La elaboración de un guión radiofónico, la creación de una sintonía, la grabación de un podcast o la puesta en marcha de dinámicas experimentales que se acercan al arte sonoro, componen algunas de las prácticas que propone este recurso, las cuales están adaptadas a los diferentes niveles de aprendizaje de la educación primaria.

Clara Molinicos

Artista visual y multimedia, plástica y músico afincada en la ciudad de Valencia. Licenciada en Bellas Artes por la UCLM, terminó los estudios en la BUAP de Puebla (México) donde vivió durante cuatro años. Graduada en 2018 en el Máster en Artes Visuales y Multimedia de la UPV, expuso su proyecto final en festivales como Ars Electrónica, Volumens o el II Congreso ATENEA. Desde hace quince años, imparte talleres a niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad relacionados con las prácticas artísticas, la robótica, la pintura mural o el arte sonoro. Algunos de ellos son los realizados para el Programa Mentoras o los impartidos acerca de la exposición de Irma Blank en Bombas Gens Centre d'Art. Actualmente continúa estudiando un doctorado en Arte: Producción e Investigación de la UPV. La línea de investigación que aborda se configura desde un punto de vista ecomedia (ecología y nuevos medios) en conjunción con el arte, la educación y los nuevos medios.

VER RECURSO →

SonificADN

Recurso para la generación automática de secuencias sonoras a partir de secuencias genéticas

Esta guía ofrece a alumnado y docentes la posibilidad de asentar e interiorizar tanto el concepto de secuencia genética como el concepto de pieza sonora a partir del establecimiento de un paralelismo entre una secuencia de nucleótidos (un gen) y una secuencia de sonidos (una canción) mediante un programa informático. Combina conceptos de genética, música e informática que invitan a pensar transversalmente y preguntarnos si un gen puede parecerse a una partitura o crear una canción, ¿acaso puede sonar la biología?

Para desarrollar las secuencias sonoras es necesario contar con un ordenador con el sistema operativo Linux instalado. La guía explica en detalle cómo instalar el script de Python que servirá para asociar secuencias genéticas y sonidos. Además el recurso incluye un listado de referencias de estética sonora que ponen el foco en el proceso de la creación musical y no en el resultado.

Javier Forment

Doctor en Ciencias Biológicas, especializado en Bioinformática. Lleva más de veinte años prestando servicios bioinformáticos a grupos de investigación en centros públicos de Biotecnología y como profesor de Linux y programación en Python para biotecnólogos en la Universidad Politécnica de Valencia. Toca como batería en distintos grupos de rock desde la adolescencia y más recientemente es bajista en un grupo de reggae-fusion. En los últimos cinco años se ha interesado profundamente en la colaboración Arte-Ciencia, desarrollando proyectos de sonificación de secuencias genéticas y colaborando con distintos artistas conceptuales y de nuevos medios. Apasionado por la Ciencia, el Arte, la Filosofía, y el desarrollo humano.

RECURSOS DESTACADOS

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora, julio 2024. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería

Aranzazu Mardondes Guinea, CEIP Juan Ramón Jiménez, Madrid

Carmen López, IES Zoco, Córdoba

Cristina Puchades Adam, Institut de Dansa Educocreativa i Social

Jodie Dinapoli, Universitat Politécnica de València y Universitat Oberta de Catalunya

Jose Alberto Amador Fernández, IES Antonio de Mendoza, Jaén

Olga Valenzuela Albarrán, IES La Fuensanta, Córdoba

Pepa Ortiz Romani, CEFIRE Artístico-Expressiu

Raquel Mora Martínez, Educación Infantil en el Cefire de Educación Infantil Valencia

redplanea.org/recursos